

中国风格下的小提琴艺术

付雅勤

(福建省厦门大学艺术学院 361000)

一、小提琴在中国的起源及发展历程

小提琴被传入中国要追溯到清朝末年。从1920年代开始,世界著名的小提琴大师先后到中国演出,这一艺术文化的交流鼓舞了许多热爱音乐的中国青年开始小提琴的学习。众多小提琴大师来华工作,掀起了一股小提琴艺术的风潮,同时也培养了许多中国自己的教师和演奏家;如:马思聪、冼星海等。

改革开放以来,我国的小提琴教育获得了重大的发展,其普及程度呈直线上升的趋势;主要有三点原因:一是国家逐渐恢复了各大行政区的音乐专科学院和艺术学院,全国形成了空前规模的音乐艺术教育开展点,营造了良好的音乐艺术氛围。二是全国各地的综合类大学陆续在本校开设音乐系、艺术系,并把小提琴专业归纳在内;三是我国有一大批小提琴爱好者,从小便接受正规化教育,小提琴教育得到了极大的普及。随着小提琴

的普及与发展,我国逐步形成了雄厚的师资力量,并出现一批在国际上享有盛誉的教育家,他们从自身的教育实践中不断总结经验,探索出了科学的教育方案。

二、小提琴艺术创作素材趋于本土化、民族化

中国风格与外国风格迥然不同的主要原因是文化底蕴的显著差异。中国是文化底蕴深厚的大国,有着国外无法超越的传统文化作为前提条件,并且民族众多、疆域辽阔,各民族之间的音乐文化交流程度甚高。由于人们生活习惯和思维方式的差异,以及各地方各民族等因素的差异,不同风格的民族艺术由此而生,成为了作曲家创作音乐素材的主要源泉。这种利用民族风格的素材进行加工再创造的方式,给小提琴等外来音乐注入一种新的活力。

在我国小提琴音乐创作中,作曲家侧重于从各个民族民间千姿百态的音乐形态中提取精华,在其各个领域广泛取材,去其糟粕并加以创造。其中包括直接引用当地音乐曲调为主题而展开的音乐作品;有根据其民族乐器以及歌舞音乐等因素而进行改编的;有采取各个民族音乐作品中某一部分或一个小片段而形成一部完整的音乐作品的方式来进行创作的。

1. 用一个基本上趋于完整的民族音乐作品作为框架,作曲家再把自己的思想以及音乐语汇融入作品中,加速了音乐

中听出美妙的琴声,从芬芳的鲜花上看到灿烂的笑容。然后,把视觉、嗅觉、味觉、肤觉统统化为音符,再经过歌唱家或演奏家的歌唱和演奏,以美妙的旋律、和声诉诸于人的听觉,从而使听众获得美感;更好地理解到作曲家的创作意图,音乐鉴赏课也自然会达到一定好的效果。

通感在音乐教育中十分重要,有效地利用通感现象,在音乐与其他学科范围之间构建教学桥梁,让其他艺术学科服务并促进于音乐教学,从而产生事半功倍的效果。音乐课只有遵循艺术的特征和规律,关注人潜能的挖掘与开发,才能让学生在音乐的创造力上得到发展。

内涵与主题的进一步深化。这是对民间音乐的肯定、认同及吸收。

2. 有些小提琴曲,表面看似与传统不相符,但是其表现出来的风格韵味、欢快的节奏以及表现方式和手法却与中国民族民间音乐相勾连。实际上它的灵感来自于中国的古典文学和民间音乐。这更是对中国民族民间音乐更深层次的继承与发扬。

3. 小提琴曲的主题并没有直接采用民族民间曲调,但其旋律特色上与之有或多或少的联系。从而构成了中国风格的小提琴音乐作品,并以其独特的韵味深受大众的喜爱,在视听上与外国小提琴作品风格迥异,无疑不是一种新的突破,给小提琴音乐注入了新的生命力。

三、中国风格下小提琴曲的主要特征

1. 音律方面:中立音程的存在。我国一部分小提琴曲的某些音律上出现了用五度相生、纯律和十二平均律无法准确体现的情况(如150音分和350音分的音程)。对于这种音高关系我们必须处理好,处理不当会使音乐听上去“不入调”。

2. 音腔方面:所谓音腔是指在音乐作品的表达中有意的运用的、与特定的音乐或情景意图相联系的音成分的某些变化,并且在音高、音强、音色、音长(音乐的4个元素)这几个具体方面体现出来。在欣赏一部中国小提琴作品时,给人最大的感受就是音乐的抑扬顿挫非常明显。中国的书法和国画就体现了这一点,书法讲究的是笔酣墨饱、力透纸背、剑拔弩张、入木三分;国画讲究意境与点睛之笔。这些与我国民族风格的小提琴音乐有着异曲同工之处。通过对音乐这几个基本元素的整体掌控与改变,使接触民族音乐的人都能不同程度的感悟到包含于这些微妙变化中的韵味。

3. 音调旋法方面:中国民族音乐非常显著的特点是因为其五声调式,与西方大小调式相异。哼唱中国民族调式五声宫调式的作品,中国风味马上就能感觉出来。民族风格下的旋律走向级进多,三、六度进行(特别是连续的三度进行)甚少,而纯四、纯五、纯八的跳进又屡见不鲜,或许这就是中国民族音乐不同于外国的主要特点。

四、代表作品的分析。

脍炙人口的《梁祝》,作为小提琴协奏曲的确是一部传世经典与传奇。这部作品在国际大赛上也频繁出现,被演奏者们所热衷。它感动了一代又一代的人们,给予了人们心灵上极大的震撼,也沉淀出了无数人心中最深刻的感动。这部音乐作品以民间的爱情故事为主题而展开,以“草桥结拜”“英台抗婚”“坟前化蝶”为主要的故事情节。它歌颂的是为追求自由美好的爱情而奋不顾身的精神,以及反抗权势欺压的抗争精神。

参考文献:

- [1]章光文.论审美通感[J].常德师范学院学报(社会科学版),2000年04期
- [2]周海宏《音乐与其表现的对象——对音乐音响与其表现对象之间关系的心理学与美学研究》中央音乐学院出版社,2004年版
- [3]周海燕《在音乐教学中巧用“通感”》《中小学音乐教育》2006
- [4]施咏.中国音乐审美中的通感心理及其成因[J].交响—西安音乐学院学报,2005年04期
- [5]黄国新.《凝固的音乐》,同济大学出版社,2006